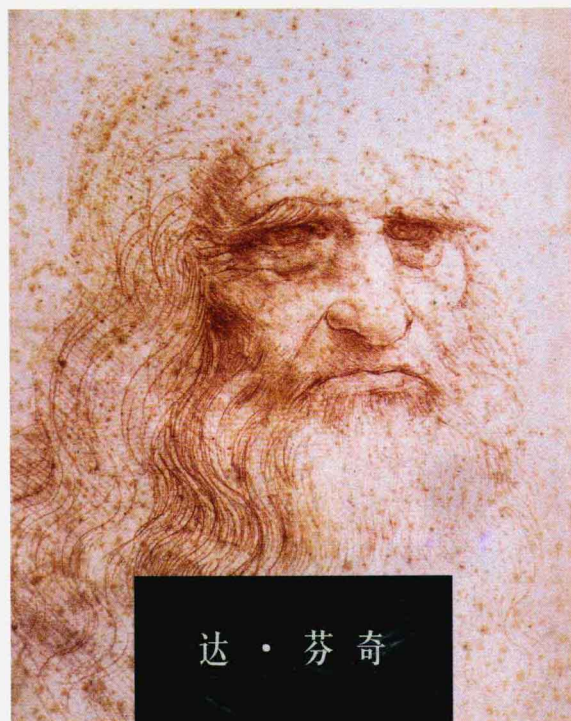

达·芬奇

PAINTING MASTERS

1452—
1519

L. Leonard

素描

画坛巨匠

达·芬奇

PAINTING MASTERS

Leonardo

荆成义 © 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠·达·芬奇素描 / 荆成义编著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2011.11

ISBN 978-7-5314-5021-4

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描-作品集-欧洲-
中世纪 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第228726号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳恒美印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 9 $\frac{1}{3}$

字 数: 100千字

出版时间: 2012年1月第1版

印刷时间: 2012年1月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 苍晓东

装帧设计: 童迎强

技术编辑: 徐 杰 霍 磊

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5021-4

定 价: 60.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

PAINTING MASTERS

画坛巨匠

达·芬奇

达·芬奇（1452—1519年）是意大利文艺复兴三杰之一，也是整个欧洲文艺复兴时期最完美的代表。他是一位思想深邃、学识渊博、多才多艺的画家、雕塑家、发明家、哲学家、音乐家、医学家、生物学家、地理学家、建筑师和军事工程师。达·芬奇就是这个伟大时代里涌现出来的一个巨匠。

达·芬奇出生于意大利中部的芬奇镇，达·芬奇的童年是在祖父的田庄里度过的。孩子时代的达·芬奇聪明伶俐、勤奋好学、兴趣广泛。他歌唱得很好，很早就学会弹七弦琴和吹奏长笛。他的即兴演唱，不论歌词还是曲调，都让人惊叹。他尤其喜爱绘画，常为邻里们作画，有“绘画神童”的美称。

从青年时代就来到当代进步思想——人文主义的中心佛罗伦萨，他在那里接受人文主义思想的熏陶，并且成为一名坚强的战士。人文主义者主张以现实的态度去看待人生，要求把人的思想、感情和智慧、才能从宗教的束缚中解放出来。反对教会所宣扬的来世说和神位万物主宰的思想。在艺术上主张歌颂人生的现实生活和人的自然的美，而坚决反对中世纪式的禁欲主义。人文主义的思想还向社会提出个性解放、思想自由和科学为人类谋福利的强烈呼声。人文主义的思想代表了15世纪新兴阶级的利益，推动社会向前发展，因而形成了一个解放思想和文化革命的浪潮，这个运动曾经遍及欧洲各国，大大地冲击了腐朽的封建宗教文化，是欧洲历史上一次伟大的进步改革。

达·芬奇在这样一个伟大变革的时代中，终身为自己的信念而在人类知识各个方面进行着刻苦、卓绝的劳动与创造。他的青年时代是在他的老师委罗基奥的艺术工作室里度过的，在这里他得到了严格的现实主义绘画基础的训练，他和他的老师一样，让艺术和科学保持密切的联系，而且通过科学的法则使艺术提高到一个崭新的阶段。中世纪的美术总是要显示神与人的不可逾越的界限，因而所表现的形象都是凛然不可接近的。达·芬奇在绘画艺术中，却着眼于现实生活，歌颂世俗的人生的幸福与大自然的美，创作了崇高、健美的形象，即使是宗教传说中的人物也是那样真实、生动。

达·芬奇的一生并不是在顺利的条件下度过的。15世纪的意大利经常受到外国的侵袭，国内教会和上层统治阶层与外国势力勾结，使得人民无法安生，达·芬奇也是不断地过着漂泊的生活。1478年前，他都是在佛罗伦萨学习和工作，后来到了意大利北部城市米兰，在这里工作了十七个年头；在这期间创作了《斯福查骑马像》（还没来得及翻铸铜模，泥稿就被毁掉了）和多幅圣母像，《岩间圣母》《李塔圣母》《拈花圣母》和《圣安娜》等。在这些画中，达·芬奇创造了一位慈爱的母亲和富有高尚情操的女性的典型形象，绝不是那种冷冰冰的、没有人性的令人生畏的圣像了。达·芬奇还为圣玛利亚教堂修道院食堂画下了《最后的晚餐》壁画，这幅画是画家呕心沥血的杰作。1503

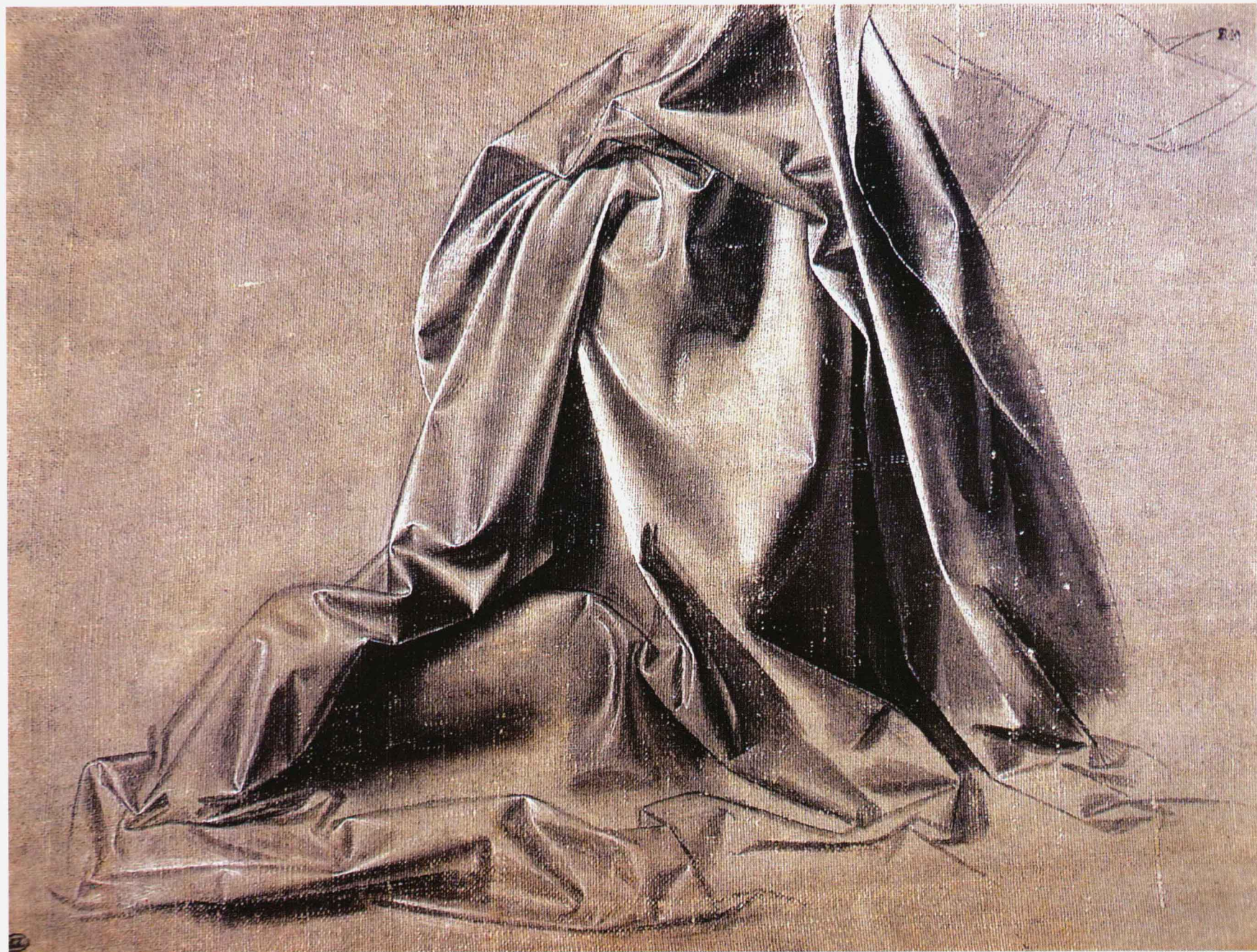
年达·芬奇回到佛罗伦萨，在这期间，他画了《安加利之战》的壁画，这幅画是描写佛罗伦萨人战胜伦巴底军队的一次战役，只完成了素描稿，而在画此画的同时，达·芬奇致力于《蒙娜丽莎》的制作了，《蒙娜丽莎》标志着达·芬奇艺术的最高成就。16世纪意大利的教廷追求贵族化的宏伟和华丽，达·芬奇的艺术已经不适合贵族化的口味了，他不得不重新寻找自己生活的地方。1517年他应法国国王的邀请来到法国的克鲁堡，当时正值法国广泛介绍意大利文化的高涨时期，艺术界对达·芬奇表现了极大的尊重与欢迎，甚至国王和廷臣都模仿达·芬奇的衣服式样、胡须和发式，神奇的达·芬奇的名字经常挂在法国人的嘴边。但是，年迈的画家体力已经相当衰弱了，他在最后的日子，整理了自己的手稿，并画了自画像。

《最后的晚餐》和《蒙娜丽莎》是达·芬奇最著名的作品。壁画《最后的晚餐》表现了耶稣在餐桌上向他的十二个门徒宣告“你们中间有一个人出卖了我”时引起全体震惊的场面：叛徒犹大（左起第四人）手握钱袋，露出奸诈惊慌的神色。所有人物性格的表现、彼此间的关系以及构图、透视、解剖、明暗等种种错综复杂的绘画要素及其互相间的关系，经过达·芬奇巧妙的艺术手法，造成了全体的和谐而统一。达·芬奇的《最后的晚餐》具有一种鼓舞人类精神向上的力量，这在前人所画同一主题的画面是没有的。那些画只是机械地描述“圣经”中有关这一事件的传说而已；而达·芬奇所赋予的精神是通过这一画题，歌颂正义的光明，揭露贩卖行为的可耻。从画家所塑造的耶稣和犹大两个形象足以说明善和恶两种人格的对照。在这里达·芬奇真不愧是善于揭示人的灵魂的艺术大师了。“一张人物画，或其他形式的人物表现，应该做到使人一看就很容易从他的动作和姿态中觉察到他们的思想……就好像一个聋子看人讲话，虽然他不能听见，但依然可以从两人说话的动作姿态中揣度他们讨论的主题。”这是达·芬奇留给后人的宝贵教诲之一，直到现在它仍然可以作为指导创作的一段名言吧。《维特鲁威人》是一幅达·芬奇依照维特鲁威定律所作的钢笔画素描，画在一张13.5×9.5英寸的纸上，现藏于威尼斯的学院美术馆。之所以藏在威尼斯，大概是因为弗拉·乔康多于1511年在威尼斯印刷了关于维特鲁威的作品的对开本，里面有一张依照这幅素描所作的版画。素描的上面和下面都是手写的小字，画中描绘了一男子，他摆出两个明显不同的姿势，这些姿势与画中两句话相互对应。第一个双脚并拢、双臂水平伸出的姿势诠释了素描下面的一句话：“人伸开的手臂的宽度等于他的身高。”另一个叠交在他身后的姿势是将双腿跨开，胳膊举高了一些，表达了更为专业的维特鲁威定律：如果你双腿跨开，你的高度减少十四分之一，双臂伸出并抬高，直到你的中指的指尖与你头部最高处处于同一水平线上，你会发现你伸展开的四肢的中心就是你的肚脐，双腿之间会形成一个等边三角形。画中摆出这个姿势的男子被置于一个正方形中，正方形的每一条边等于24个掌长，而正方形被包围在一个大大的圆圈里，他的肚脐就是圆心。这幅素描中所画的男子形象被世界公认为是最完美的人体黄金比例。

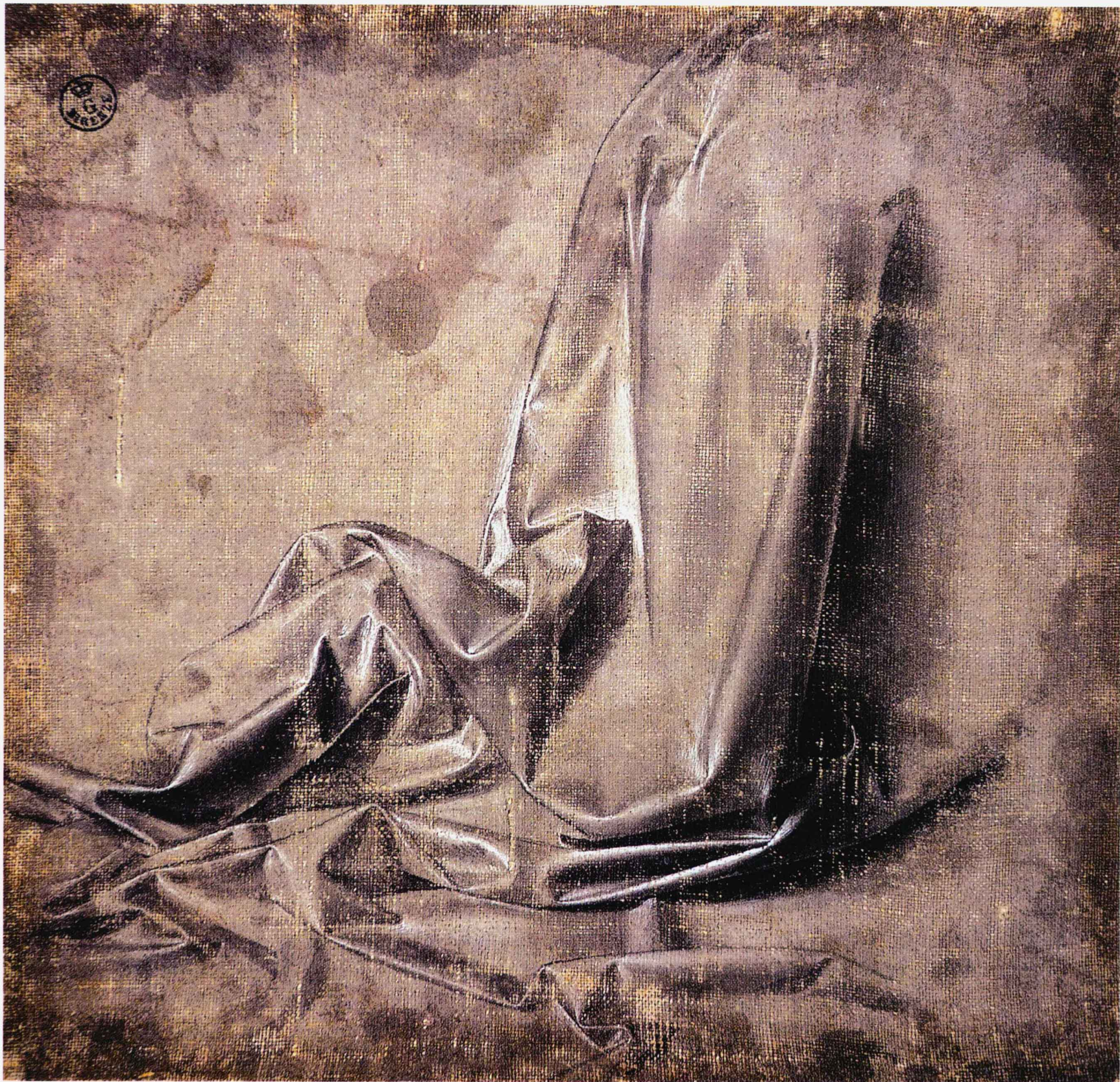
意大利绘画大师达·芬奇的素描精品的艺术水平已达极高的境地，被誉为素描艺术的典范。在这幅《自画像》中，画家观察入微，用的线条丰富多变、刚柔相济，尤其善用浓密程度不同的斜线表现光暗的微妙变化。此画用线生动灵活，概括性强，简单的寥寥数笔却包含许多转折，体面关系，以线代面，立体感很强，还有人物的表情也很传神。

《蒙娜丽莎》曾经是几个世纪以来使人们赞叹而又迷惘的作品。根据传说，画中的形象是富裕商人乔康多之妻，画家在画这幅肖像上，前后曾经历了四年之久；在作画时达·芬奇特地邀请了乐师在旁边弹奏优美的乐曲，使模特儿保持愉悦的心情，以便画家能比较从容地捕捉表现在脸部的内在情感。《蒙娜丽莎》的脸部画得非常圆润，由明到暗的变化笔调是柔和的，脖子和一双纤细的手同样有着妇女细嫩皮肤的质感。这种有血有肉、生动感人的形象，是以往绘画艺术中所罕见的。这幅肖像至今仍然给我们留下了栩栩如生艺术魅力。

达·芬奇除去挥笔作画外，还钻研各种科学，如数学、解剖学、建筑学、光学、力学、地质学等，并发现了许多科学道理。他的种种研究不但在科学上作出了贡献，对于艺术也起了极有益的作用。达·芬奇不愧是文艺复兴时期伟大创造的一个重要标志。

衣纹素描
1472—1475年
18.2cm × 3.4cm

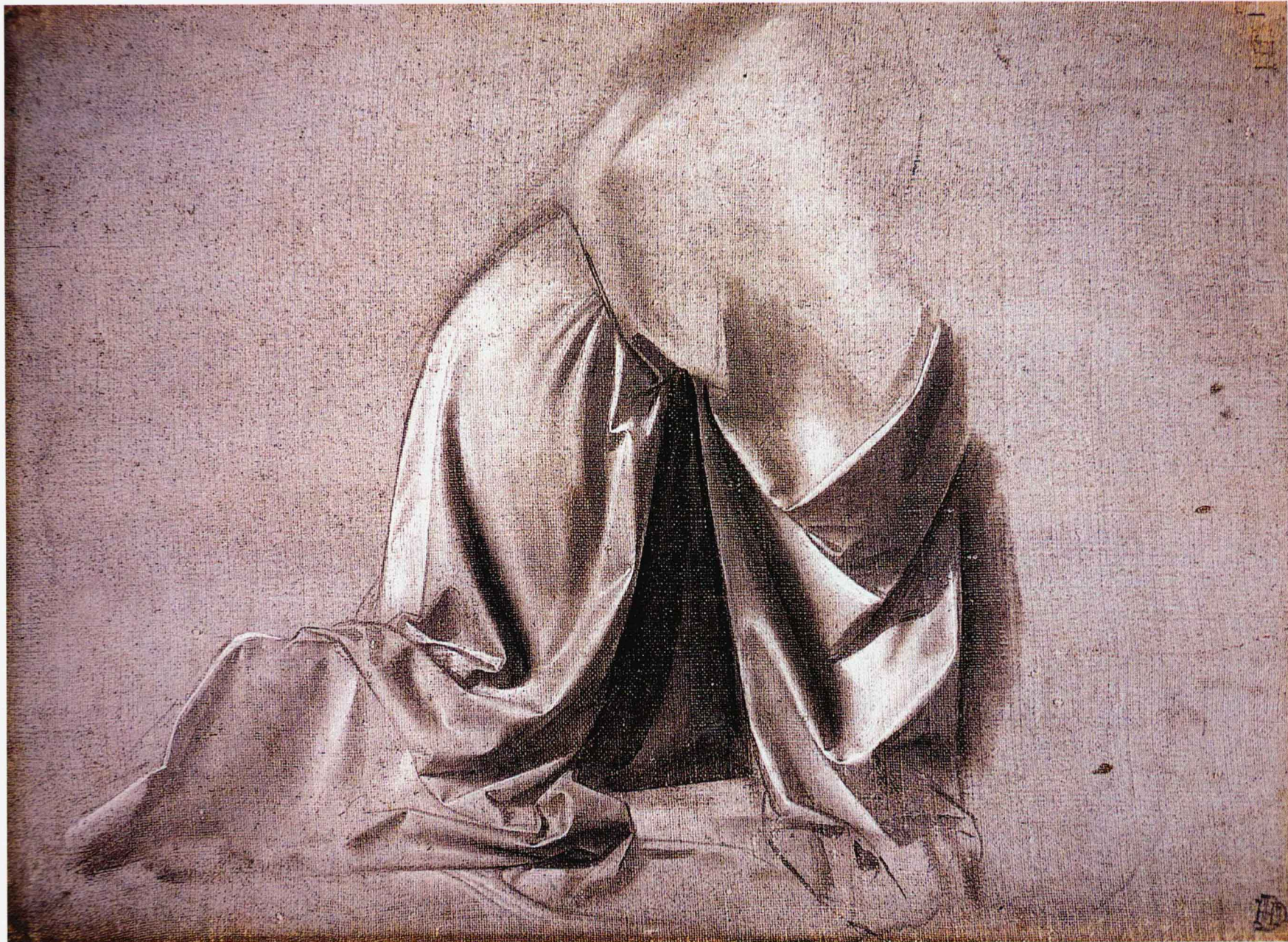
衣纹素描
1472年
16.4cm × 16.8cm

衣纹素描
1475年
22cm × 13.9cm

衣纹素描
1475年
24.5cm × 19.3cm

衣纹素描

1472年

20.6cm × 28.1cm

衣纹素描
1475年
28.8cm × 15.1cm

衣纹素描
1475年
31.5cm × 16.8cm

衣纹素描
1475年
26.8cm × 17.8cm

衣纹素描
1475年
28.3cm × 19.3cm

衣纹素描
1475年
28.2cm × 18.1cm

衣纹素描

1475年

19.6cm × 15.3cm

